Trabajo final Historia IV: Música contemporánea a partir de la posguerra.

Contexto: Tras este conflicto bélico en el que se desarrolló una tecnología "armamentística" sin precedentes hasta ese momento y cuyo fín se basaba en la destrucción (más de 30 millones de muertos y una Europa prácticamente destruída), surgen dos bloques internacionales antagónicos: El comunismo

soviético y el capitalismo americano, que finalmente desencadenarán la Guerra Fría.

La actividad artística de la posguerra se vé influenciada por este contexto histórico. Importantes músicos europeos como Milhaud, Stravinsky y Schoenberg emigran hacia estados unidos, convirtiéndose este país en epicentro del arte occidental.

Muchos de estos artistas, hastiados del evidente fracaso de las expectativas mundiales y lo negativo del desarrollo histórico del siglo XX, adoptan una postura radical frente a su pasado y deciden ahondar en nuevos caminos y de esta manera se van desarrollando diferentes tendencias musicales impulsadas por la gran competencia tecnológica del momento, tales como el serialismo integral, la música electroacústica y concreta, música indeterminada, música estocástica, minimalismo y finalmente un regreso a la tonalidad.

Oliver Messiaen: (1908-1992)

- 1919-1930: Estudia en el conservatorio de París con Dukas. Simultáneamente estudia ornitología, lo cual lo lleva a sistematizar el canto de los pájaros, sobre todo los franceses.
- Inicia un nuevo pensamiento: Serialismo integral.
- Trabaja la irregularidad rítmica: aumentación y disminución gradual en los patrones rítmicos.
- Motivación espiritual y católica en su obra.
- Construcciones abstractas, sonoridades orientales.
- 1931: Trabaja como organista de la Trinité de París.
- 1940: Es tomado prisionero por los Nazis.

- 1942: Profesor del conservatorio de París. Tiene como alumnos a Stockhausen y Xenakis, entre otros.
- 1944: Escribe " Mi Lenguaje Musical", donde describe su lenguaje armónico personal.

Obras:

- 1941: Cuarteto "para el fín de los tiempos".
- 1948: Sinfonía "Turangalila" (con ondas martenot!!!).
- 1949-1950: "Modos, valores e intensidades".
- 1956- 1958: ocho volúmenes de "Catalogue d'Oiseaux", donde simula el canto de los pájaros.

Influencias y relaciones:

- En 1918 su profesor de armonía J. de Gibon le regala la partitura de "Peléas et Mélisande" de Clude Debussy, hecho determinante en el desarrollo posterior de su música.
- Siempre tuvo una dirección independiente, sin embargo, Pierre Boulez influye en él, y a principios de los años cincuenta componen juntos obras serials, guiándose por los patrones técnicos de Anton Webern.

Serialismo integral:

- Messiaen crea esta forma rigurosa y creativa de componer, donde trata las características individuales de cada sonido musical (melodía, ritmo, dinámica y timbre).

- Desarrolló una regla donde logró estructurar una obra musical desde el factor rítmico. Con el tiempo, Mession combinó todos los elementos musicales con el fin de producir un serialismo total.

- Según la enciclopedia "Música del siglo XX", editorial Predem, Boulez decía que " Se debe realizar un tratamiento consistente de todos los elementos musicales, no solo de los melódicos, sino también de los rítmicos, los dinámicos, de las texturas y finalmente de los formales, de acuerdo con unos procedimientos estrictamente seriales y que no tuvieran ninguna relación con ningún presupuesto musical anterior".

Personajes:

Pierre Boulez: (1925)

- Director y compositor.
- Fundador y director del "Institut de Recherche et de Coordination Acoustique /Musique", establecido en París en 1977.
- Alumno de Messiaen.
- Desarrolla las técnicas de Messiaen llevándolas hacia un "serialismo total" .
- Boulez decía: "Cuando el rígido esquema composicional se pone en marcha, el compositor tiene muy poco control sobre lo que realmente puede ocurrir en cualquier momento".
- Las técnicas compositivas de Boulez se basan en una ruptura de todos los aspectos tradicionales de la estructura musical. Prefiere una obra en la que el sentido global prevalezca sobre los detalles individuales.
- Posterior al serialismo realiza estudios sobre los procedimientos aleatorios.

Obras:

- 1951: "Polyphonie X" para 18 instrumentos.
- 1946,1948,1957: 3 sonatas para piano.
- 1958: "Poesie pour pourvoir" para cinta y tres orquestas.

- 1952 y 1961: Dos “Structures” para 2 pianos.

Karlheinz Stockhausen: (1928)

- Colaborador permanente de la “Casa de la radio de Colonia”.
- Trabaja en el estudio de música concreta de París, en el estudio de música electrónica de Colonia y en los cursos de verano de Darmstadt.
- Entre sus recursos musicales se encuentran el serialismo, la música aleatoria y electrónica y la notación gráfica.
- Trabaja el serialismo de una manera más amplia, creando un grande esqueleto structural, dándole a sus obras un sentido de dirección y crecimiento más definidos.
- Trabaja sobre el movimiento del sonido en el espacio.

- Toma segmentos rítmicos amplios como unidad básica y los divide para lograr valores individuales.

Obras:

- 1966: “Telemusik” en cinta.
- 1966-1967: “Hymnen”, basada en himnos nacionales, en versiones para cinta sola, cinta con solistas y cinta con orquesta.
- 1952-1956: “Klavierstücke” I-XI
- 1964-1965: “Mikrophonie” I-II.

Relaciones e influencias:

Por lo general , estos “serialistas” estaban en total desacuerdo con el neoclasicismo, pues lo vieron como “*Un intento descarriado de reconciliar revoluciones técnicas de la era postonal con los fundamentos estéticos heredados de un lenguaje musical anterior”* (Música del siglo XX,

Ediciones Predem).
- Boulez y Stockhausen estuvieron directamente conectados con las ideas de Oliver Messiaen, quien a su vez estaba influenciado por el trabajo de Debussy y Ravel.
- Stockhausen estudió también con Milhaud y se interesó por su trabajo. En obras como “Klavierstücke” y “Kontrapunkte” está presente la influencia de la escuela vienesa y el serialismo de Schoenberg.
- Para Boulez el verdadero precursor de la música contemporánea fué Claude Debussy.

Electroacústica:

- Música producida por cualquier fuente sonora, no solo de instrumentos musicales convencionales.
- Los sonidos son sometidos a manipulaciones electrónicas.
- El término fué introducido en 1948 por Pierre Schaeffer, debido a sus experimentos en los estudios de la radiodifusión francesa.
- Se dá también en Italia con Berío, Nono y Maderna. En 1955, en Milán, se crea el primer estudio de fonología en los locales de la Radiotelevisión Italiana.
- Los “objetos sonoros” eran generalmente ruidos de motores, gritos, cantos de pájaros, golpes, entre otros y se agrupan según leyes de semejanza.
- El compositor trabaja sólo con sonido grabado y la obra final sólo existe como una grabación (en cinta o como un archivo de audio digital). Luego se reproduce por medios electroacústicos (reproductor de cinta, amplificador y altavoces).
- La simbología utilizada para su notación pretende definir el objeto sonoro

en función de los criterios de percepción auditiva y de sensibilidad musical.

Personajes:

Pierre Schaeffer: Crea el concepto de música concreta y forma un equipo de trabajo que laboró creativamente bajo los cánones de dicha música. Su producción musical fué perdiendo consistencia con el paso del tiempo.

Bruno Maderna: (1920-1973)
- Director de orquesta.
- Colaborador del estudio de fonología de Milán.

Obras:
- “Contínuo” (1958)

Luciano Berio; (1925-2003)
- En principio se inclina por el serialismo.
- Miembro importante de Darmstadt.
- Vinculado laboralmente con Boulez y Stockhausen.

Obras:
- Serie de “Sequenze” para instrumentos solistas. “Visage” (1961) y “Omaggio a Joyce” (1958).

Luigi Nono: (1924-1990)
- Buscaba conmover al público por medio del arte.
- Al principio se interesaba por el serialismo y posteriormente por la música electroacústica.
- Con recursos como la reverberación y el eco, Berio lograba un efecto

dramático en sus obras.

- Según Nono *"Lo que importa es que la música sea humana. Si no se alcanza este objetivo no vale la pena componer"*.

Obras:

- "Diario polacco" (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1958"1958), "HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Intolleranza"Intolleranza", (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1960"1960), "Intolleranza" (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1961"1961), "La fabbrica illuminata" (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1964"1964), "Ricorda cosa ti hanno fatto ad Auschwitz" (1966), "Non consumiamo Marx" (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1969"1969), "Ein Gespenst geht um in der Welt" (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1971"1971), "Canto per il Vietnam" (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1973"1973), "HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Al_gran_sole_carico_d%27amore"Al gran sole carico d'amore" (HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/1975"1975).

Gyorgy Ligeti: (1923)

- Estudia en el conservatorio de Budapest.
- Trabaja con música electroacústica.
- Desarrolla la micropolifonía: Sonido que parte de un eje común para luego desplegarse.
- Polifonía Atonal.
- Entre 1957 y 1959 trabaja en el estudio de música electrónica de Colonia.

Obras:

-"Atmosphéres, "Volumina", "Requiem", Concerto para piano, concerto para violín.

Relaciones:

- Compositores relacionados con el serialismo como Stockhausen y Boulez también trabajron con música electroacústica.
- Berío se "alimenta" también del serialismo y trabaja con Boulez y Stockhausen.
- En Berio influyeron la música de diversos compositores como Monteverdi y Kurt Weill.

Indeterminación:

- Se basa en la utilización intencionada del azar en la composición e interpretación de la música.
- Esta música se relaciona a menudo con el teatro, la danza, la plástica y otras artes.
- Se olvida de la tradición para alcanzar nuevas propuestas estéticas.
- Se trabaja la forma abierta.
- El precursor de esta nueva tendencia musical es John Cage, sin embargo, este mismo reconoce a Edgar Varese y Charles Ives como los gestores de estas tendencias revolucionarias.

Personajes:

Édgar Varese: (1883-1965)

- Director de orquesta.
- Comenzó a experimentar con medios electrónicos en 1920.
- Destruye todas sus obras tradiconales para convertirlas en música electrónica.

- Obras: “Hyperprism” (1922), ªIntégrales” (1925), “Ionisation” (1931).

Charles Ives: (1874-1954)

- Fué el primero en deshacerse del modelo serialista europeo.
- Aislado musicalmente y sin repercusión inmediata.
- Sus obras tenían influencia de himnos, bailes,marchas y canciones patrióticas.
- En obras como “Song of the harvest” (1893) y “Psalm 84” (1894) hace innovaciones técnicas utilizando fugas y escalas de tonos enteros.
- En su música de cámara mezcla ritmos opuestos y series de notas.
- En sus últimos 30 años de vida baja su producción musical y comienza a grabar su
música de cámara.

Obras:

- “3 places in England”, cuartetos de cuerda, sinfonías.

John Cage: (1912-1992)

- Estudia con Schonberg en Los Angeles en 1934.
- Comienza a usar aparatos electrónicos en sus obras y compone para lo que el llama “piano preparado”, donde diversos objetos como clavos y otros se colocan en las cuerdas del piano para distorsionar su sonido.
- Interesado por las filosofías orientales.
- *“La música indeterminada es, como todas mis ideas, altamente lógica y ligeramente absurda”.*
- Sus primeras obras tienen construcciones rítmicas complicadas y un sistema de 25 tonos.
- Enumeraba las posibilidades de interpretación que podia tener una

composición y dejaba que el azar decidiera cual de ella se debería ejecutar.

- En su obra no hay expresión personal, la música debe hablar por sí sola.
- La notación musical de sus obras muestra casillas con diferentes estructuras en notación tradicional sin barras de compas, con libertad rítmica de una duración aproximada.
- Deseaba *"…Producir una música libre de toda memoria e imaginación".*
- Trabaja en colaboración con el coreógrafo M. Cunningham desde 1942 hasta su muerte.
- *" Un sonido es un sonido; para darse cuenta de ello, hay que poner fin al estudio de la música".*

Obras:

-"Music of changes" (1951), 16 "Sonatas e interludios", "4:33", "Imaginary landscape", concerto para piano (1957), "Songs Boooks" (1970), "Rozart Mix" (1965).

Relaciones:

- Cage fué alumno de Schonberg; posteriormente llega a postular lo contrario que el dodecafonismo.
- Finalmente, muchas de las obras para piano de Cage son comparadas con las de Satie ("Vejaciones").
- Cage fusiona varias artes. De esta manera trabaja de la mano del pintor Marcell Duchamp y del coreógrafo Merce Cunningham.
- La filosofía Zen en el trabajo de Cage es muy importante.
- Frank Zappa, Laurie Anderson y Kronos Quartet son algunos de los músicos influenciados por el arte de Cage.

Música Estocástica:

- Reacción contra el serialismo integral.
- Música hecha por computador, que además incorpora estadísticas matemáticas al momento de hacer la obra.
- Utiliza también la indeterminación.
- Está determinada por las leyes de la probabilidad.
- Los puntos importantes para componer música estocástica son : 1. Intentar reproducir sonidos propios de la naturaleza, 2. Utilizar los principios que ha creado el hombre para determinar la naturaleza con el fín de componer música, 3. Solo la subjetividad y la intencionalidad del autor pueden medir el valor de una obra.

Personajes:

Yannis Xenakis: (1922-2001)
- Músico, humanista, arquitecto, filósofo y matemático.
- *"La música es el arte que, antes que las demás artes, ha creado un Puente entre el ente abstracto y su materialización sensible"*
- Según Xenakis, la música sirve para reflejar la realidad universal.
- Los timbres y estructuras de la música de Xenakis se ven influenciados por la teoría cinética de los gases que postula que "*toda alteración, movimiento o alternanancia en el espacio y tiempo se puede medir y acaso prever según la posibilidad de cálculo de probabilidades*".
- Música libre y aislada completamente del serialismo.
- Desarrolla una importante labor arquitectónica junto al arquitecto Le Corbusier.
- El uso del glissandi se hace constante en la música Xenakis, considerándolo como *"La recta más sensible de la variación constante y*

continua de las alturas".

- Los Pizzicatos siempre aparecen con gran volúmen y eran regidos y administrados con las leyes de Poisson.
- La tecnología que surgía en aquél entonces con las computadoras le permitó a Xenakis preocuparse de espectos musicales más formales y estéticos, haciendo los complejos cálculos algebráicos por medio de estos aparatos.

Obras:

- "Metástasis", "Pithoprakta" (1953-1956), "Polytope de Cluny" (1967-1970), "Diatope" (1975-1977), "Pléiades" (1975).

Relaciones e influencias:

- Xenakis se vió influenciado por muchos científicos y matemáticos como Aristoxeno, Gauss y Poisson.
- Xenakis sigue la línea musical iniciada por Varése.
- Va en contra del serialismo integral y autorracionalismo planteados por Boulez y Messiaen.

Minimalismo:

-" Contemplad un día el cielo azul, con algunas nubes; volved a mirarlo cinco minutos mas tarde: tendréis la impresión de que no ha cambiado y, sin embargo, ya no es lo mismo". Ésta frase le sirvió a Lukas Foss para describir las creaciones de Terry Riley y de otros compositores como Steve Reich y Philip Glass. Dichas creaciones consistían en piezas largas, basadas en un mismo desarrollo, que se repite ininterrumpidamente con pequeñas

variaciones que aparecen intermitentemente.

- El minimalismo propone una composición de alta calidad donde se utilice poco material motívico, arreglos escasos y una discreta orquestación.

- La música minimal tiene un claro enfoque positivista, donde el compositor refleja su alegría al sentirse capaz de desarrollar una gran pieza musical con muy poco material musical.

- La música minimal pretende, según la enciclopedia Akal, " Eliminar la ley de la temporalidad", algo así como disimular el paso del tiempo. Para este propósito el compositor se vale de recursos como simular un desarrollo por medio de una repetición constante de ciertos patrones musicales. Finalmente la música da vueltas sobre un mismo sitio y el oyente queda con una sensación de ausencia de movimiento y de trance .

- El minimalismo propone sobre todo, la elaboración de nuevas texturas que con inteligentes matices y complejas ornamentaciones disfrazan una música que en realidad siempre está dando vueltas sobre el mismo material.

Personajes:

Philip Glass:

- Graduado de la Universidad de Chicago y de la Julliard school. A principios de los 60's hace un curso intensivo de dos años con Nadia Boulanger y durante su estancia allí se dedica a transcribir la música de

Ravi Shankar a la notación occidental, para aplicarla posteriormente a sus composiciones.

- Para 1974, Philip Glass ya tenía mucha música compuesta para su 'Philip Glass Ensamble". Dicho período culmina con "music in twelve parts" y la opera de 1976 "Einstein on the Beach".
De aquí en adelante Glass expande su repertorio a música de cámara, ópera, danza, teatro, orquesta y música para películas.
Obras:
- Conciertos para piano 1 y 2, estudios para piano, 7 sinfonías y música para películas (Drácula, The Truman show, The Hours).

Steve Reich:
- Obtuvo su grado en filosofía (con honores) de la Universidad de Cornell en 1957. Estudia composición con Hall Overton entre 1957 y 1959 y estudia también en la Julliard con William Bergsma y Vincent Persichetti. En 1963 termina su maestría en el Mills College, donde trabajo con Luciano Berio y Darius Milhaud.
- En el verano de 1970 hace estudios de percusión africana en la Universidad de Ghanna.
Entre 1973 y 1974 estudia Gamelán Balinés y otros instrumentos orientales en la "American Society for Eastern Arts" en Seattle y Berkeley, California.
- Entre 1976 y 1977 estudia las formas tradicionales de los cantos de las escrituras Hebreas en New York y Jerusalén.
- En 1966 funda su ensamble que alcanza los 18 músicos y viaja por todo el mundo, obteniendo importantes premios y reconocimientos.
- En 1988 , su obra "Different Trains" establece un Nuevo método de

composición en donde las grabaciones habladas se utilizan para suplir los instrumentos musicales.

Obras:

- "Three tales" (video-ópera) , "The cave" (teatro) .

Relaciones:

- La música de minimalistas como La Monte Young, Steve Reich y Philip Glass lleva consigo una fuerte influencia de las culturas y músicas orientales.
- Steve Reich de alguna manera se relaciona con las técnicas compositivas de la eectroacústica gracias a su estudio con Milhaud y Berio.

Regreso a la tonalidad:

- En los años 70 se debilitó la confianza en el progreso, la técnica y la razón, así como el ansia de innovar en el arte y la música.
- Reestructuración de la tonalidad y lenguaje clásico.
- La música pretende volver a las técnicas tradicionales, teniendo profunda conciencia de la historia.
- La música se caracteriza además por su gran complejidad, melodismo profundo y una gran riqueza rítmica y armónica.
- Se recurre otra vez a los antiguos géneros como la sinfonía, óperas, cuartetos, entre otros.

Personajes:

Krzysztof Penderecki: (1933)

- Estudió en la academia de música de Cracovia.

- Técnicas seriales, estudio microtonal.
- En sus obras para piano sigue la estética y los parámetros clásicos de interpretación.
- Presta singular atención a las densidades de sonidos (clusters), creando así timbres muy particulares.
- Escritura sistemática.

Obras:

- Cuarteto de cuerda (1960), “Fantasía Elegíaca” (1973), “Dies Irae” (1967).

Relaciones:

- En muchas de sus obras para piano escribe a la manera del “Guiro”, instrumento, relacionándose así con la música e instrumentos latinoamericanos.
- Se ve influenciado por el serialismo europeo de Messiaen.
- Este tipo de música está relacionada directamente con la música del siglo XIX.